

TITLE

ABSTRACT

Enough for the body. Emergence of a new culture around dressing and clothing

The fashion system as a whole is in a phase of crisis, announced by some authors for years. Dress is a necessary material object from many points of view although the present system has vanished and devalued. Therefore, in this essay we try to distinguish dress from fashion to open a space for reflection on possible future scenarios, reviewing existing concepts such as democratization of fashion, and introducing others, such as vestimentary or dress system, dress culture or dress sovereignty.

KEYWORDS

crisis in fashion, clothing system, democratic fashion, dressing, fashion system, material culture

Enough for the body. Emergencia de una nueva cultura del vestido y del vestir para el siglo XXI

Fiona Capdevila
fcapdevila@eina.cat

Master Oficial EEES: Master Universitario de Investigación en Arte y Diseño

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. Adscrito a la UAB.

Fragmento del Trabajo de fin de Máster

Memoria de la investigación artística

La transmutación de lo insignificante

Leyendo a Marcel Duchamp, encuentro que en su texto *El acto creativo* dice:

Este fenómeno (la reacción crítica de un espectador ante una obra de arte) es comparable a una transferencia desde el artista hacia el espectador en la forma de una ósmosis estética a través de la materia muerta, como el pigmento, un piano o el mármol (Duchamp 1957).

Y más adelante dice:

El acto creativo toma otro aspecto cuando el espectador experimenta el fenómeno de la transmutación: A través del cambio de materia inerte en obra de arte, una verdadera transubstanciación ha tenido lugar, y el papel del espectador es determinar el peso de la obra en la escala estética (Duchamp 1957).

La materia es transmisora de algo, en este caso de una vivencia direc-

ta. La intervención del artista en esa materia, o el uso de la materia para dar forma a la idea del artista, ejerce de vaso comunicante entre artista y espectador. La materia es muerta, dice. Es el artista el que “la anima”, le insufla una vida que no tenía. El artista aquí no es un genio precisamente, ya que aparece como alguien que no consigue plasmar lo que imagina, alejado de sus intenciones iniciales, pero es en esa imperfecta humanidad donde aparece su arte. Duchamp entiende el acto creativo como una combinación de factores: La voluntad de crear (arte), la aceptación del resultado de ese esfuerzo desde la sociedad y aún, la inscripción en el relato de la historia (del arte). Habla del “coeficiente de arte personal” como la distancia entre las intenciones y el resultado, la obra. La materia es “transubstanciada” al ser convertida en obra de arte para ser presentada en sociedad. Según él, la materia es inerte, no hay traza de vida en ella. Se ha perdido su genealogía y vínculos y aparece como una “tabula rasa”, como algo sin nombre, genérico, aparecido de la nada. Mediante el acto creativo se anima, se traslada a un nuevo entorno, a una semiosfera humana, que le otorga nombre, genealogía, un código. Aparece entonces como signo legible aunque paradójicamente, y a mi modo de ver, entonces se esconda más su verdad, presente y obviada.

Las ideas de transubstanciación y transmutación remiten al trabajo de los alquimistas medievales y renacentistas, desde Roger Bacon a Paracelso. Al margen del debate de si sus prácticas fueron o no científicas, sus pretensiones eran las de transmutar, transubstanciar y transfigurar la materia. Y en sus intentos aprendieron multitud de cosas que propiciaron el desarrollo de la medicina, la química, la técnica y otros muchos saberes. No se tiene prueba de que hubieran conseguido transmutar el plomo en oro o crear la piedra filosofal, pero en sus empeños, actuaban según su propia cosmogonía y configuraban un mundo desde sus creencias empujando claramente los límites de su época. Eran investigadores y querían conseguir moldear la materia a su antojo para insuflarle su propia vida particular, hacerla transmisora de valor, de longevidad, de salud. Digamos que, y volviendo a Duchamp, en el trabajo de los antiguos alquimistas se daba un coeficiente de “ars química” personal, un margen de creación vinculado a la investigación que explotó en un sinfín de nuevas disciplinas, vinculadas a los orígenes de la modernidad. La distancia entre lo pretendido y lo obtenido era ese margen que propició descubrimientos maravillosamente inesperados y valiosos, medibles desde una perspectiva artística. La proliferación de símbolos crípticos, de jeroglíficos, de metáforas, de metáforas de las metáforas, de ilustraciones y tratados, que buscaban una forma de conciliar las explicaciones del mundo físico y el celestial desplegaron obras e imaginarios que si bien no eran “la gran obra” continuaban inspirando atracción y fascinación porque creaban mundos (Goodman). Es el caso del delicioso Manuscrito de Voynich, un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor

anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, el denominado voynichés . Su aportación fundamental fue el método experimental como base del trabajo, donde materia y hacedor dialogan y se interpelan mutuamente:

For there is, I maintain, no such thing as the real world, no unique ready-made, absolute reality apart from and independent of all versions and visions. Rather, there are many right world versions, some of them irreconcilable with others; and thus there are many worlds if any. A version is not much made right by a world as a world is made by a right version. (Goodman 1983)

De la misma forma el artista se adapta al abanico de materiales existentes y experimenta con ellos, para ellos, desde ellos. En su personal laboratorio va descubriendo las proporciones, preferencias, mezclas y animadversiones. Los materiales son imprescindibles para el arte y las decisiones alrededor de su uso son inevitables. Se establece una relación viva con la materia. Y es en las decisiones respecto a como usarlos que encontramos al artista.

De la misma forma el artista se adapta al abanico de materiales existentes y experimenta con ellos, para ellos, desde ellos. En su personal laboratorio va descubriendo las proporciones, preferencias, mezclas y animadversiones. Los materiales son imprescindibles para el arte y las decisiones alrededor de su uso son inevitables. Se establece una relación viva con la materia. Y es en las decisiones respecto a como usarlos que encontramos al artista.

En una suerte de alquimia moderna, el interés por la materia abarca la contemplación de la realidad existente, con sus luces y sombras. La adicción moderna y postmoderna por la innovación y los sistemas de producción masiva provocan una ingente estela de residuos materiales cuya razón de ser está condicionada por su significado inmediato. En el pasado, los objetos sobrevivían a las personas. En el siglo XX se invirtió este orden hasta la actual aceleración desmesurada. Los objetos materiales son investidos y privados de significado a una velocidad absurda, entrando triunfalmente en la esfera de lo semiótico mediante grandes campañas de lanzamiento, y siendo desposeídos de su gloria en cuanto aparece el siguiente producto, en un verdadero sinvivir. El paso entre ser significativo e insignificante es minúsculo. Es un contexto cultural que asume que la materia no tiene nada que decir por si misma. Se la sobreentiende genérica, ilegible, muda, inerte, huérfana. Y esto la convierte en apropiable, explotable, usable, homogeneizable, agotable y desechable. En conjunto, este sistema basado en la obsolescencia compulsiva , no contempla los límites de la vida y se basa en temporalidades que ejercen una presión sobre sus dinámicas, las dinámicas orgánicas de la vida, olvidando los tiempos propios de la

regeneración. Pienso que es imprescindible una revisión de la cultura material desde una óptica crítica y contemporánea.

La investigación artística a partir de la materia propone llevar la materia a otras formas de entenderla, viejas o nuevas. Entender la materia como algo vivo es un punto de partida para la investigación artística, que conecta con tradiciones muy diversas cuyo pensamiento es el de respetar y colaborar con los ciclos de vida y muerte, conectar el microcosmos y el macrocosmos, reconocer la sabiduría de los pueblos primitivos, cultivar la tierra desde el no-hacer (Método Fukuoka), la pobreza voluntaria y la precariedad, las políticas de decrecimiento económico y sostenibilidad, transformar la economía desde el emprendimiento (o innovación) social, transformar los hábitos de consumo globales, y el de los movimientos de eco-feminismo (representado por la doctora Vandana Shiva). Hay muchas más, son formas de abordar la realidad desde sus limitaciones y sus problemas, pero también, como hace el realismo mágico latinoamericano, aprendiendo a leer la magia silenciosa del presente material.

La alquimia contemporánea se preocupa por la reinserción de los materiales a sus ciclos y por la acumulación de detritus en lugares donde además de no posibilitar esta reinserción producen disrupciones muy tóxicas en los ciclos existentes. Si el agua, el aire y lo vivo son como la sangre del cuerpo del planeta, estas acumulaciones son tumores que evidencian una enfermedad grave. La investigación artística centrada en los materiales propone intervenciones conceptuales y físicas que actúan a modo de agujas de acupuntura en determinados puntos para provocar el desatasco de formas de vivir alejadas de la vida. Su interés por la cultura material se desenvuelve en la intersección entre casi todo aquello que tiene que ver con la vida y la muerte. Pienso, como muchos, que es necesario abordar desde el arte una revisión de la cultura material, ancla de la sostenibilidad, y que está dominada por un enfoque abstracto y técnico , que excluye la fenomenología de la materia , lo singular, lo efímero, lo subjetivo. Lo insustituible (Jiliberto 2009). La cultura actual entiende la materia desmaterializada. Y es importante imaginar, o recordar, otras formas de relacionarnos con lo material, con lo vivo, con lo inerte, con lo que en potencia será y a la vez mantiene la memoria de innumerables existencias.

Repensando el antiguo oficio de la costura desde el arte

Proyecto Entredós

Entredós es un proyecto que comparto con Rosa Solano desde el año 2008 y que se ha ido desarrollando por el encuentro fortuito con objetos y personas. Con *Entredós 1.0* Iniciamos con Rosa Solano una colaboración creativa a partir de los objetos y materiales pertenecien-

tes a una antigua oficiala de Balenciaga llamada Pilar Ayarza. Gracias a la beca de comisariado 'Artworks 09' pudimos exponer en el Museu d'Art Contemporani de Vilanova i la Geltrú (2009). En Setba zona d'Art ampliamos el trabajo con *Entredós 2.0*. En Cristobal Balenciaga Museoa hemos hecho la tercera versión, titulada 'Maleta de una modista. Entredós 3.0' (2014) (01).

La inmersión especulativa y libre en objetos que son vestigios y testigos de un relato perdido nos ha guiado imprevisiblemente hacia las vidas de otras personas vinculadas al oficio de la costura, y hemos rescatado una parte de la memoria histórica pasada por alto. "Dones Visible invisibles" es un trabajo que aborda la recuperación de la memoria desde los talleres para trazar un relato que completa la versión oficial de la historia de la alta costura (2015, casa Elizalde). En esta exposición presentamos un conjunto de instalaciones basadas en fotografías y vídeos de las entrevistas que realizamos durante el 2014 a ocho antiguas trabajadoras de la alta costura ya jubiladas, cuya pieza más ambiciosa es el documental "Sense tocar la roba" (2015).

Figura 1. Maleta de una modista. Entredós 3.0

Este material propicia una reflexión sobre los sistemas de diseño, producción y uso del vestido. Sin buscarlo, han confluído en mi trabajo memoria e innovación, es decir, pasado y futuro.

Rediseñando colectivamente la industria del vestido

Del Través

En este capítulo voy a exponer mi experiencia y participación en un movimiento global que pretende transformar la industria de la moda de raíz. He participado activamente en él desde distintos frentes: Un proyecto de auto-ocupación, el asociacionismo, el activismo y aquí, me

propongo hacerlo desde la investigación.

Del Través (Alchemia Textile) es el nombre de mi emprendimiento, iniciado alrededor del año 2002. La alquimia textil es el proceso mediante el cual los materiales textiles olvidados, deteriorados, desestimados, obsoletos, y, que en mayor o menor grado han llegado al fin de su vida útil como objeto, son sometidos a diversos procesos de deconstrucción, transformación, decoloración, tintura, combinación, reestructuración, creación y recreación. El resultado de este proceso son piezas nuevas que comienzan un nuevo ciclo llevando consigo los vestigios y sabores de vidas las pasadas fusionados con la huella creativa de su autor.

Se trata básicamente de un proyecto de investigación de las posibilidades de la ropa en desuso que parte de la no tan lejana tradición del aprovechamiento en un mundo cada vez más consumista. Pretende recuperar esa idea pero desde una mirada contemporánea, y promover una nueva cultura del vestir que equilibre las necesidades personales, tanto prácticas como simbólicas, con las necesidades globales. Surge del convencimiento de que la imaginación es un elemento clave para transformar materiales desechados (tanto pre como post consumo) en productos funcionales, significativos y altamente sostenibles.

Inspirada por la búsqueda de los antiguos alquimistas, que querían transformar el plomo en oro mediante la 'quintaessentia', un elemento misterioso e intangible, el proyecto ha diseñado y confeccionado nuevas prendas que empiezan un nuevo ciclo llevando consigo los vestigios y texturas de vidas anteriores fusionadas con la huella del ADN creativo del proyecto. Estilísticamente, no hay barreras para mezclar conceptos opuestos como vanguardia y romanticismo, poesía y practicidad, humor y trascendencia, fantasía y cotidianidad. Del Través ha impulsado e inspirado la tendencia al reciclaje (ahora también *upcycling*) desde el 2002 en Barcelona.

El proyecto aborda aspectos como el eco-diseño, el trabajo artesanal, el oficio, la innovación tecnológica, las necesidades del cliente/usuario, la formación de profesionales sensibles, la producción, la venta, el uso y el fin de vida de las prendas. Pretende hacer una aproximación en 360° al objetivo perseguido, y aborda el desarrollo de estrategias y praxis para promover esta cultura. La colaboración con entidades e instituciones es imprescindible para desarrollar una cadena productiva viable.

El vestido, en este caso, es un lugar desde donde abrir nuevas vías de producción, para promover un cambio desde un modelo de negocio real. Si este modelo de negocio tiene éxito, puede ser un ejemplo a emular y producir un impacto mayor que acelere el cambio estructural. A día de hoy, el proyecto ha pasado por diferentes fases en sus

Figura 2. *Ad Argentum* collection
#AW14

catorce años de vida.

Se inició de forma casera y ambulante, vendiendo en espacios ocasionales o ‘tenderetes-showroom’ (hoy *pop-ups*). En el año 2007 inauguraba una tienda-taller en el barrio del Raval, permaneciendo activa durante 4 años. Luego vino una etapa de reflexión post-crack financiero, mudándose a un taller compartido en Poblenou. Le siguió una etapa de resurgimiento con el diseño y la producción de dos colecciones, una de las cuales queda finalista en el Premi d’Eco-disseny 2015, que convoca la ARC (Agencia de residuos de Catalunya). Es una colección de invierno llamada *Ad Argentum* íntegramente realizada con materiales textiles post-consumo (03). Estos materiales son seleccionados con la ayuda de Engrunes (04). La experiencia acumulada permitió abordar el diseño y presentación de estas dos colecciones de forma más proyectual y planificada.

A pesar de los progresos no puedo decir que el proyecto se haya consolidado empresarialmente, así que ello me obliga a hacer un esfuerzo de comprensión y observación del contexto en el que he querido estar, y practicar la autocrítica.

Un movimiento global : Activismo, asociacionismo e investigación

Transformar un sector de la industria es muy difícil. Personalmente, he sido tan inocente como para pensar que una acción individual podía tener una repercusión en el mapa global. Después de muchos años he comprendido que es muy pequeño el impacto que un pequeño proyecto tiene, a pesar de haber fundado una empresa con ambición de ser ejemplar. Por ello son y han sido importantes los movimientos colaborativos y ciudadanos, ya que lideran e influyen de forma decisiva en el relato histórico.

La asociación moda sostenible Barcelona (MSBCN) es uno de los muchos proyectos que trabajan en un estilo híbrido entre el activismo y el emprendimiento. En casi tres años de actividad, el impacto conseguido es considerable, trazando un antes y un después en el escenario local. MSBCN para reinventar el sistema y la industria del vestido, pone énfasis en la cultura asamblearia y la autogestión como factor muy innovador en el sector, creando una distinción muy notable respecto al estilo empresarial de la moda, muy competitivo. Se están formando otras asociaciones nacionales e internacionales que persiguen objetivos

similares. Por ejemplo, AMSA (moda sostenible Andalucía), MSMAD (moda sostenible Madrid), MOSE (Moda sostenible Extremadura), MODA SOSTENIBLE MURCIA, o AMSPERU (asociación moda sostenible Perú).

Existen otro tipo de entidades, ya sean ONG o fundaciones, con una vocación más global, cuyos macro-objetivos están en sintonía. Por ejemplo, Textile Exchange (05) y la plataforma Ethical Fashion Forum (06) y su herramienta Source (07) que realizan una evaluación de impacto periódica (08). También las campañas Detox (09) de Greenpeace, y Ropa Limpia (10) de Setem son muy influyentes. Todas tienen un recorrido de más de diez años y objetivos marcados que alcanzar alrededor del 2020.

Las ferias de moda ética y sostenible también se iniciaron alrededor de 2005: Ethical Fashion Show Paris, Esthetica London (11), Ethical fashion Show Berlin (12), Greenshowroom (13), GoFashion Fair de la Amsterdam Fashion week, Green Orange Fair, y otras. En Barcelona se han realizado ya dos ediciones de la Barcelona Ethical Fashion Fest (14), organizada por MSBCN.

Además, el Fashion Revolution Day es una iniciativa surgida en Londres que sensibiliza al público sobre la existencia de los trabajadores anónimos que producen la ropa que usamos. ‘Who made your clothes?’ Con esta pregunta se activa un movimiento internacional que utiliza la creatividad para despertar la curiosidad del público (15).

Estos ejemplos son representativos de muchísimos más, y en conjunto lideran una realidad paralela al sector, con sus propios principios y valores, misiones y visiones. Hay luchas que se retoman periódicamente (hablando en tiempos históricos), cada tres o cuatro generaciones. Según Mizrahi, los movimientos reformadores del siglo XIX pretendían ya alejar a las mujeres de la moda y sus estructuras ya que:

estaban en contra de las grandes y pesadas estructuras de la moda del París de la época, y a favor de la belleza de los materiales y la simplicidad del diseño (...) Esta consistía de una especie de motivación para que las mujeres rompieran con las leyes del mundo de la moda (Mizrahi 2011: 161-163)

En su investigación relaciona esos movimientos reformistas decimonónicos que pretendían abolir la homogeneización de la apariencia causada por la moda instaurando el uso de la anti-fashion (Mizrahi 2011: 166). Y añade:

Durante el ‘International Congress for Woman’s Welfare and Endeavors’ llevado a cabo en septiembre de 1896, el tema fue muy discu-

tido. A raíz de este congreso se fundó la 'Association for the improvement of woman's dress', una asociación mucho más activa que la contrapartida británica 'Rational dress society' de 1881. Para los seguidores de Reformkleidung la moda era un fenómeno pernicioso que debía ser abolido. Esta obligaba a las mujeres responder a un molde idéntico, en lugar de seleccionar prendas que se adaptaran a su anatomía individual (Mizrahi, 2011).

Es sorprendente ver el gran paralelismo, salvando las diferencias que conllevan cien años, entre lo que pretendían aquellas visionarias y lo que pretendemos ahora.

En general, todos estos movimientos activistas tenían una ambición de unir ética y estética, de la misma forma que los movimientos actuales son críticos con el sistema institucionalizado de la moda y su industria y trabajan para incorporar criterios éticos a la praxis profesional y social del vestido. Nos encontramos, pues, en una situación similar. ¿Es un bucle histórico? Sabemos que sus intentos no prosperaron hasta el punto de cambiar la lógica de la moda, y que su influencia se encuentra en los movimientos anti-fashion del siglo XX y en el uso de la indumentaria en el arte contemporáneo para evidenciar aspectos controvertidos de la moda. Pero a pesar de aquellas luchas la moda se reafirmó como sistema burocratizado en el siglo XX y se fue expandiendo por todas las clases sociales.

Referencias

DUCHAMP, M. (1957) 'El acto creativo'. *Art News*, (56) 4 [en línea]. disponible en <http://umh2120.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/918/2015/09/El-acto-creativo-por-Marcel-Duchamp.doc> [10 de septiembre de 2016]

GOODMAN, N. (1983) 'Realism, Relativism, and Reality'. *New Literary History* (14)2. *On Convention*: II, 269-272

JILIBERTO, R. (2009) 'La vacuidad fenomenológica del concepto de sistema'. *Boletín de Dinámica de Sistemas* [en línea]. disponible en <http://dinamica-de-sistemas.com/revista/0309c.htm> [10 de septiembre de 2016]

MIZRAHI, A. (2011) *Wearable Art. Indumentaria y experiencia estética en el arte contemporáneo*. Barcelona: Tesis Doctoral Universitat Autònoma de Barcelona.

Referencias en línea

(01) disponible en http://kedin.es/uploads/event/image/2014/12/15/12/273482/wall_big_Maleta_de_una_modista_Museo_Balenciaga_Pais_Vasco.jpg > [10 de septiembre de 2016]

(02) disponible en <https://deltravesbcn.com> > [10 de septiembre de 2016]

(03) disponible en <http://www.premiecodisseny2015.cat/cataleg/seleccionats.php> > [10 de septiembre de 2016]

(04) disponible en <http://engrunes.org/ca/c/3-benvingut> > [10 de septiembre de 2016]

(05) disponible en <http://textileexchange.org> > 'Textile Exchange is a global nonprofit organization that works to make the textile industry more sustainable. We work with everyone involved in making your textiles, including everything from clothes to sheets to towels and more. Together, we're trying to help the textile world make better decisions so that we're not only reducing harm to the environment but also bringing about positive change. We identify and share best practices regarding farming, materials and processing so we can reduce the impact on the world's water, soil, air and human population.' [10 de septiembre de 2016]

(06) disponible en <http://www.ethicalfashionforum.com> > 'The mission of the Ethical Fashion Forum is to support and promote sustainable practices, facilitate collaboration, raise awareness and provide tools and resources needed to reduce poverty, reduce environmental damage and wraise standards in the fashion industry'. [10 de septiembre de 2016]

(07) disponible en <http://www.ethicalfashionforum.com/About-the-SOURCE-platform> > y la futura plataforma más inteligente <http://mysource.io> > [10 de septiembre de 2016]

(08) disponible en http://source.ethicalfashionforum.com/assets-uploaded/documents/SOURCE_Impact_Reach_2012-2017_3.pdf > [10 de septiembre de 2016]

(09) disponible en La pasarela detox: <http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Agua/Campana-Detox-/Detox-Catwalk/> > y <http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/timeline/> > [10 de septiembre de 2016]

(10) <http://www.setem.org/site/cat/catalunya/roba-neta/> > 'Exigim el respecte dels drets fonamentals dels treballadors i treballadores que fabriquen la roba que vestim' [10 de septiembre de 2016]

(11) disponible en <http://www.londonfashionweek.co.uk/news/572/Estetica-SS14> > [10 de septiembre de 2016]

(12) disponible en <http://ethicalfashionshowberlin.com> > [10 de septiembre de 2016]

(13) disponible en <http://www.greenshowroom.com> > [10 de septiembre de 2016]

(14) disponible en <http://www.modasosteniblebcn.org/beff-vuelve-barcelona-ethical-fashion-fest/?lang=es> > [10 de septiembre de 2016]

(15) disponible en <http://fashionrevolution.org> > [10 de septiembre de 2016]